

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
Институт музыкального и художественного образования
Кафедра художественного образования

**ДИЗАЙН УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ПРЕДМЕТУ
«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ**

Выпускная квалификационная работа

Квалификационная работа допущена
к защите
зав. кафедрой

Исполнитель:
Карамутдинова Светлана Михайловна
обучающаяся группы БЭ-42

(подпись)

Руководитель ОПОП

Научный руководитель:
Кардашев Арсен Владимирович,
доцент кафедры художественного
образования

(подпись)

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ.....	6
1.1. Анализ проектной ситуации.....	6
1.2. Анализ аналогов	10
1.3. Портрет потребителя.....	26
ГЛАВА II. ФОРМУЛИРОВКА ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ	29
2.1. Проектные проблемы и задачи.....	29
2.1. Видовой образ и проектная концепция	32
ГЛАВА III. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ	34
3.1.Описание формального решения	34
3.2.Обоснование цветографического решения	47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	56

ВВЕДЕНИЕ

Книжная продукция является неотъемлемой частью жизни нашего общества. Книги в той или иной форме сопровождали человека с древности. Они влияли на умы людей, формировали общественное мнение, и, конечно же, выполняли свою главную функцию – образовывали. Образование и книгопечатание - неразрывные компоненты жизни человечества.

Иллюстрация – это изображение, сопутствующее, дополняющее и разъясняющее текстовый массив в книге, журнале, учебнике, газетах, брошюре, вкладыше и другой печатной продукции. Под иллюстрациями понимают рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции и т. п.. Иллюстрация предназначена для раскрытия смысла произведения, передачи эмоциональной атмосферы или визуализации героев повествования.

Иллюстрация как жанр изобразительного искусства начинает еще в Древние века. Книга сопровождалась иллюстративными элементами на каждом этапе развития человеческого общества.

Главная функция иллюстрации – дополнение и раскрытие текста. Текст и иллюстрация не должны противоречить друг другу.

Первым побуждением, заставляющим потенциального потребителя заинтересоваться книгой – это ее обложка. Иллюстрация на ней либо отражает происходящее в книге, либо передает настроение. Оба варианта нацелены на пробуждение интереса у потребителя.

Именно по обложке формируются первоначальное мнение о книге.

Детская же иллюстрация возникла как вид лишь в семнадцатом веке вместе с книгой «Мир чувственных вещей в картинках» под авторством чешского педагога Яна Амоса Коменского. Расцвет детской иллюстрации пришелся на конец 19 – начало 20 вв. Развивались технологии книгопечатания,

менялось отношение к детству, над детскими иллюстрациями работали и новое поколение художников, и известные живописцы. В России первой детской книгой с иллюстрациями был Букварь» Кариона Истомина. Для каждой буквы отводилась отдельная страница с изображением самой буквы в виде людей, стоящих в различных позах и образующих саму букву. В процессе работы над детской иллюстрацией художники задумывались о закономерностях, начинают формироваться правила.

Иллюстрация в детской книге это первый опыт в познании художественного искусства. С помощью иллюстрации ребенок познает мир и задача художника-иллюстратора – помочь ребенку в познании окружающего мира.

В современном процессе образования иллюстрация оказывает значительную помощь в обучении. Для младшего школьного возраста иллюстрации просто необходимы для лучшего понимания текста, иллюстрации помогают ему сформировать мнение о содержании.

Актуальность обусловлена тем, что иллюстрация различается в зависимости от целевой аудитории, на которую она направлена. Следовательно, и детская иллюстрация имеет свои особенности. При создании детских иллюстраций следует учитывать их. Детская книга – будь то учебник или сборник сказок – в значительной мере влияет на ребенка, и иллюстрация зачастую помогает в образовательных сферах.

Актуальность определила выбор темы художественно-творческого проекта.

Объект исследования: детское учебное пособие для младшего школьного возраста.

Предмет исследования: детская иллюстрация.

Цель художественно - творческого проекта: разработка иллюстрации к детскому учебному пособию для занятий по музыке.

Задачи художественно-творческого проекта:

1. Провести анализ проектной ситуации.
2. Изучить литературу по теме.
3. Проанализировать аналоги.
4. Изучить портрет потребителя.
5. Разработать проектную концепцию.
6. Разработка иллюстрации.

Методы, используемые в работе над проектом:

1. Теоретические: изучение литературы.
2. Эмпирические: анализ аналогов, эскизирования, разработка проектного решения, разработка иллюстрации.

Работа над художественно-творческим проектом осуществлялась в три этапа:

1. Этап аналитической работы (анализ аналогов, эскизирования);
2. Этап проектирования (разработка иллюстрации);
3. Этап оформления материалов выпускной квалификационной работы.

В процессе разработки фирменного стиля использовались следующие графические редакторы: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Структура: содержание, введение, три главы, заключение, список литературы.

Практическая значимость художественно-творческого проекта: разработанные иллюстрации помогут учащимся усвоить знания, получаемые на уроках музыки.

Ключевые слова: ИЛЛЮСТРАЦИЯ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, ДЕТСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ, УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ

1.1. Анализ проектной ситуации

Несмотря на достаточное количество способов получения информации в современном мире – такие, как Интернет, СМИ, телевидение – книга как источник информации остается наиболее оптимальным способом передачи и распространения информации. Особенно это касается образовательной системы. И пусть в обучении активно используются медиа-ресурсы, книга это именно то, что позволяет систематизировать и структурировать имеющиеся данные.

Книга играет значительную роль на каждом этапе жизни человека, но поистине колоссальное влияние она оказывает на ребенка. Книга развивает любознательность ребенка, отвечает на его вопросы об окружающем его мире, влияет на личность, формируя моральные и этические черты.

Но не только текст в книге помогает ребенку познавать мир. Значительную часть на себя берет иллюстрация. Пока ребенок не овладеет навыками чтения, она является первостепенным элементом в получении и понимании информации. Она помогает процессу обучения чтению и не теряет своей актуальности после приобретения навыка чтения.

В младшем и среднем школьном возрасте иллюстрация значительно помогает в понимании текстовой части.

В книге «Технология редакционно-издательского процесса» Рябинина Н.

3. выделяет несколько видов иллюстраций:

- – иллюстрации, имеющие безусловный предметный характер (рисунок, фотография);
- – иллюстрации, имеющие условный характер (чертеж, схема, карта);
- – иллюстрации, имеющие отвлеченный характер (график, математический чертеж). [24]

Виды иллюстраций также делят в зависимости от размера и расположения:

- Фронтиспис - рисунок перед первой страницей книги или вверху страницы перед началом текста;
- Заставка – иллюстрация, помещенная в начале части или главы книги на спусковой полосе вместе с текстом, обычно находится вверху страницы и отделяются от текста белым полем;
- Полосная иллюстрация - иллюстрация, целиком занимающая полосу, расположенная на странице без основного текста;
- Полуполосная - иллюстрация, занимающая часть страницы, расположенная внутри основного текста;
- Разворотная - выполненная в размере разворота страниц; □
Оборонная - небольшой рисунок, окруженный текстом.

Но в не зависимости от вида, любая иллюстрации несет несколько функции: информационную, эмоционально-психологическую и эстетическую.

Иллюстрация, как и текстовый массив, является средством передачи информации. Здесь вступает информационная функция. В каждом конкретном

случае автор решает, какой способ передачи информации наиболее оптимален – текстовый, иллюстративный или комбинированный. При подобном выборе учитывается характер и вид литературы, а так же потребитель и его особенности. Но вне зависимости от вида литературного произведения передаваемый материал должен пониматься полно и недвусмысленно. Неточности в изображении могут повлиять на общее понимание информации. В большинстве случаев наиболее удачным для усвоения материала является комбинация текста и иллюстрации. В исключительных случаях оптимальным будет использование лишь одной иллюстрации.

Эмоционально-психологическую функция иллюстративного материала несет в себе облегчение восприятия материала. Выбирая издание, идет оценка его визуального ряда. Настрой читателя будет сформировано им. Излишняя строгость может отпугнуть, а полное отсутствие затруднит восприятие книги. Для наиболее полного понятия информации и ее закреплении, автор и иллюстратор комбинируют текст и иллюстрации по отношению друг к другу, для выделения главного используют прием соотношения масштабов текста и иллюстрации.

Иллюстрация несет в себе не только практические функции, но эстетическую. Иллюстрация сама по себе является видом искусства, но вместе с тем она как элемент книги, в совокупности с другими элементами образует единую композицию. Наиболее полно книжная иллюстрация раскрывается только в контексте книги.

Восприятие нетекстовой информации подчинено определенным законам, и при создании иллюстрации следует учитывать их. Как например то, что лучше воспринимается перспективное отображение предмета, чем изометрическое. Еще одним нюансом в создании иллюстрации является детализация. Визуальная информация будет восприниматься лучше, если внимание будет сконцентрировано на наиболее важных фрагментах, для выделения которых возможно использование композиционных приемов.

Иллюстрация на обложке — это способ привлечения внимания потенциального потребителя. Она отображает суть произведения, помогая ориентироваться в обилии сходной продукции. Иллюстрации на обложке дают представление о содержании книги, обобщают темы в книге или отображают главную идею автора.

Иллюстрация в контексте раскрывает, дополняет, поясняет информацию, на основе которой сделана иллюстрация. Она может быть в виде небольшой иллюстрации, так и занимать полный разворот. Текст и изображение объединены единым смысловым значением. Если же между смысловыми значениями иллюстрации и текста будут противоречия или расхождения, это значительно усложнит общее восприятие информации.

Иллюстрациями обособляются начало и конец глав, частей, разделов. Визуальная составляющая помогает акцентировать внимание на новом материале, сосредоточиться на нем или же подвести итог при завершении изучения материала.

Нередко иллюстрациями выделяются номера страниц, название произведения в верхней части листа, а том случае, если оно есть. Эти иллюстрации стилистически едины с остальными иллюстрациями, но относительно бессюжетны и не перетягивают внимание на себя, несут за собой чисто декоративный элемент.

Художественное оформление учебной детской книги способствует успешной трансляции вербальной информации, прививает интерес к изобразительному искусству, а также помогает решать задачи воспитания эстетического вкуса и чувства гармонии ребенка. Так же иллюстрация способствует развитию воображения, образного мышления.

Задачей художника создание визуальных образов, понятных для определенной целевой аудитории.

Иллюстрация является подспорьем в понимании текста. Таким образом, текстовая информация будет поддерживаться визуальным образом, что значительно облегчит восприятие и запоминание информации. Следовательно, будет выполнена основная функция иллюстрации.

Немаловажным элементом книги является наборный шрифт. Шрифт наравне с иллюстрацией является неотъемлемой частью книжной композиции. Шрифт в книге подчинен стилю иллюстрации, пластике формообразования. Шрифты для детской книги должны быть удобочитаемыми, чёткими, разборчивыми, крупными и интересными. Для шрифта в детской учебной книге предъявляются особые требования. Он должен быть не только удобен для чтения, но досрочно строг и лаконичен. В начальной школе, когда навык чтения у школьников только развивается, наилучшим вариантом будет использование шрифтов 14-ого и 16-ого кегля без засечек, которые только ухудшают восприятие буквенных сочетаний.

1.2. Анализ аналогов

К детской иллюстрации предъявляют особые требования. В младшем школьном возрасте ребенка в первую очередь привлекаем именно иллюстрация, а потом текст. Иллюстрация способствует ознакомлению с миром, расширение кругозора.

Для детской учебной литературы характерно использование полосных иллюстраций, полуполосных и оборонных, реже разворотная и фронтиспис. Она позволяют наиболее полно ознакомить с иллюстративным материалом и раскрыть смысл текстового наполнения страницы.

Для проектирования был рассмотрен ряд учебников и пособий для детских школ искусств и детских музыкальных школ, предназначенных для младших классов. В процессе анализа аналогов был выявлен ряд особенностей и проблем. Отличительной чертой многих учебных книг является обилие иллюстративного

материала, связанного с текстом по смыслу. Однако в большинстве своем был обнаружен явный переизбыток иллюстраций и примеров. Нагромождение текстового материала и иллюстративного материала создает путаницу и лишь разделяет внимание учащихся, отвлекает от главного. Так же зачастую иллюстрации, несмотря на согласованность с содержанием были неудачно скомпонованы на листе, что так же отрицательно сказывается на процессе обучения. Еще один случай неудачной проработки иллюстраций в учебнике – слишком активный фон, который перегружает разворот лишней информацией.

Для композиции в детской книге характерна простота, отсутствие сложных перспективных искажений.

Первое, на что обращает внимание ребенок при просмотре иллюстраций – лицо персонажа. Такова специфика восприятия. Лицо персонажа изображено не четко, размыто или демонстрирующие неоднозначные эмоции вызовет со стороны ребенка лишь недоумение. При этом персонаж должен вызывать симпатию, должен обладать запоминающимся характером.

Для детской книги обаятельно использование цвета. Оптимально использование ярких чистых цветов, не перегруженных оттеночными нюансами.

В ходе работы над проектом были проанализированы следующие иллюстрации художников: работы Г. А. В. Траугот, работы Валерия Сергеевича Алфеевского, работы Штефани Роэ.

Г. А. В. Траугот — псевдоним, под которым публиковалась книжные издания трёх художников: Георгия Николаевича Траугота и его сыновей Александра и Валерия.

По мнению самих художников, в книжной иллюстрации очень важна ритмическая составляющая. В работах важны не только линии и цветовые

пятна, но и пространство между ними — свобода, легкая недосказанность, открывающая для зрительской фантазии невероятные просторы.

Работы Г. А. В. Траугот отличает частота и четкость линий, лаконизм форм и невероятная гамма красок. Иллюстрации не имеют четких, жестких линий; иллюстрации не ограничены строгими рамками. Они свободно распложаются на странице, при этом предполагается дальнейшее продолжение изображения за пределами листа. Персонажи на иллюстрациях Г. А. В. Траугот запоминающиеся, каждый из них имеет собственный характер, что важно именно в детской иллюстрации. При работе художники используют акварельные техники. (Рис. 1.2.1 , Рис. 1.2.2, Рис. 1.2.3).

Рис. 1.2.1

Пушкин А.С.

«Воспоминания в Царском Селе»

Рис. 1.2.2

Г.Х.Андерсен

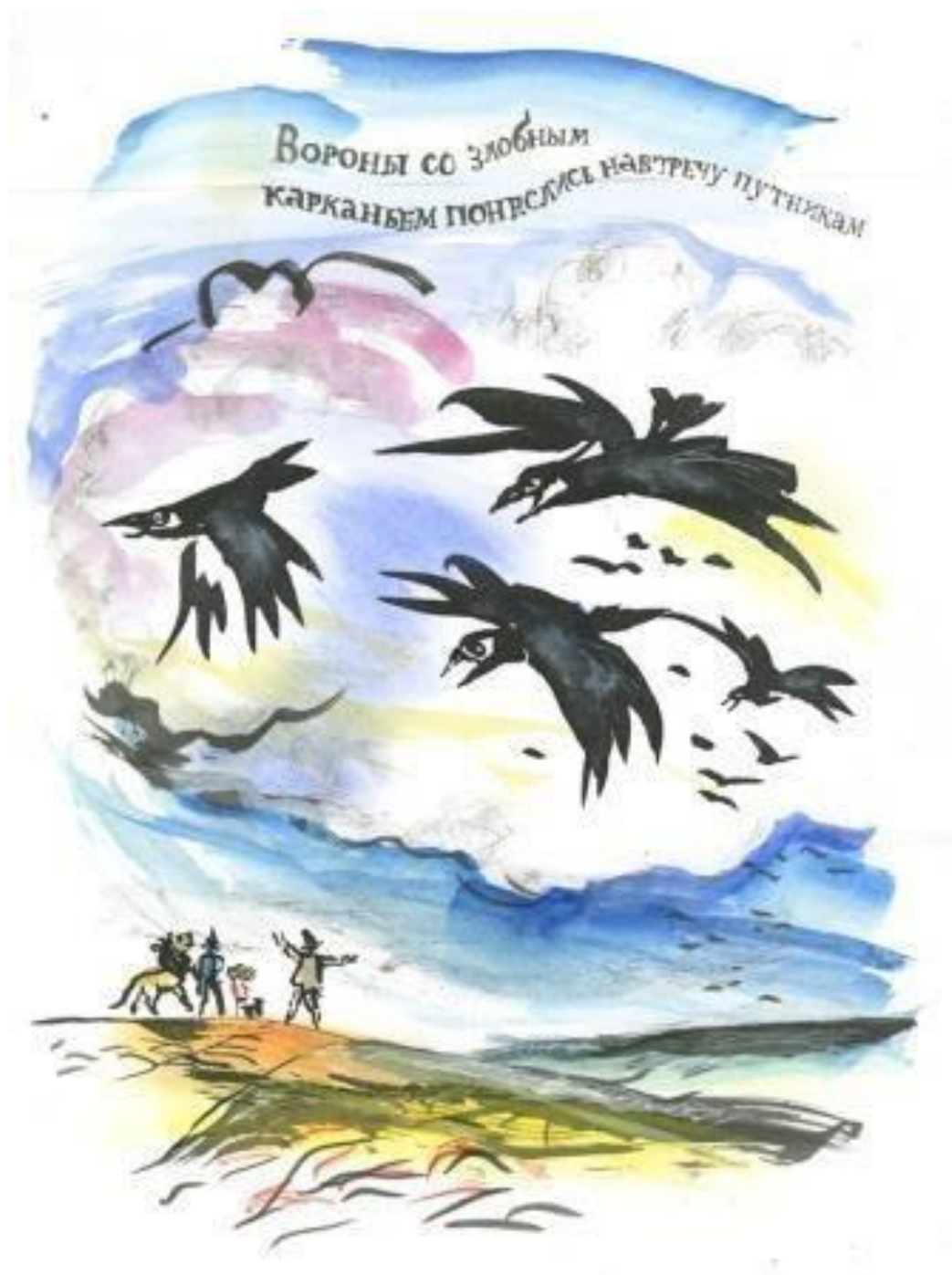
«Стойкий оловянный солдатик»

Рис. 1.2.3

Волков А.М.

«Волшебник изумрудного города»

Этих же принципов придерживался и другой известный иллюстратор детских книг: Валерий Сергеевич Алфеевский.

Для его стиля характерны несколько небрежные упрощенные контуры и акварельная заливка. В линиях прекрасно предана динамика движения. Рисунки четкие, линии вытянутые, стройные, без геометричной строгости. По сравнению с работами Г. А. В. Траугот иллюстрации Алфеевского В.С.

отличаются более четкими цветовыми границами, при этом не теряя богатства палитры. Персонажи в вызывают эмоциональный отклик. (Рис. 1.2.4, Рис. 1.2.5, Рис. 1.2.6)

Рис. 1.2.4

Г. Х. Андерсен

«Снежная Королева»

Рис. 1.2.5

Г. Х. Андерсен

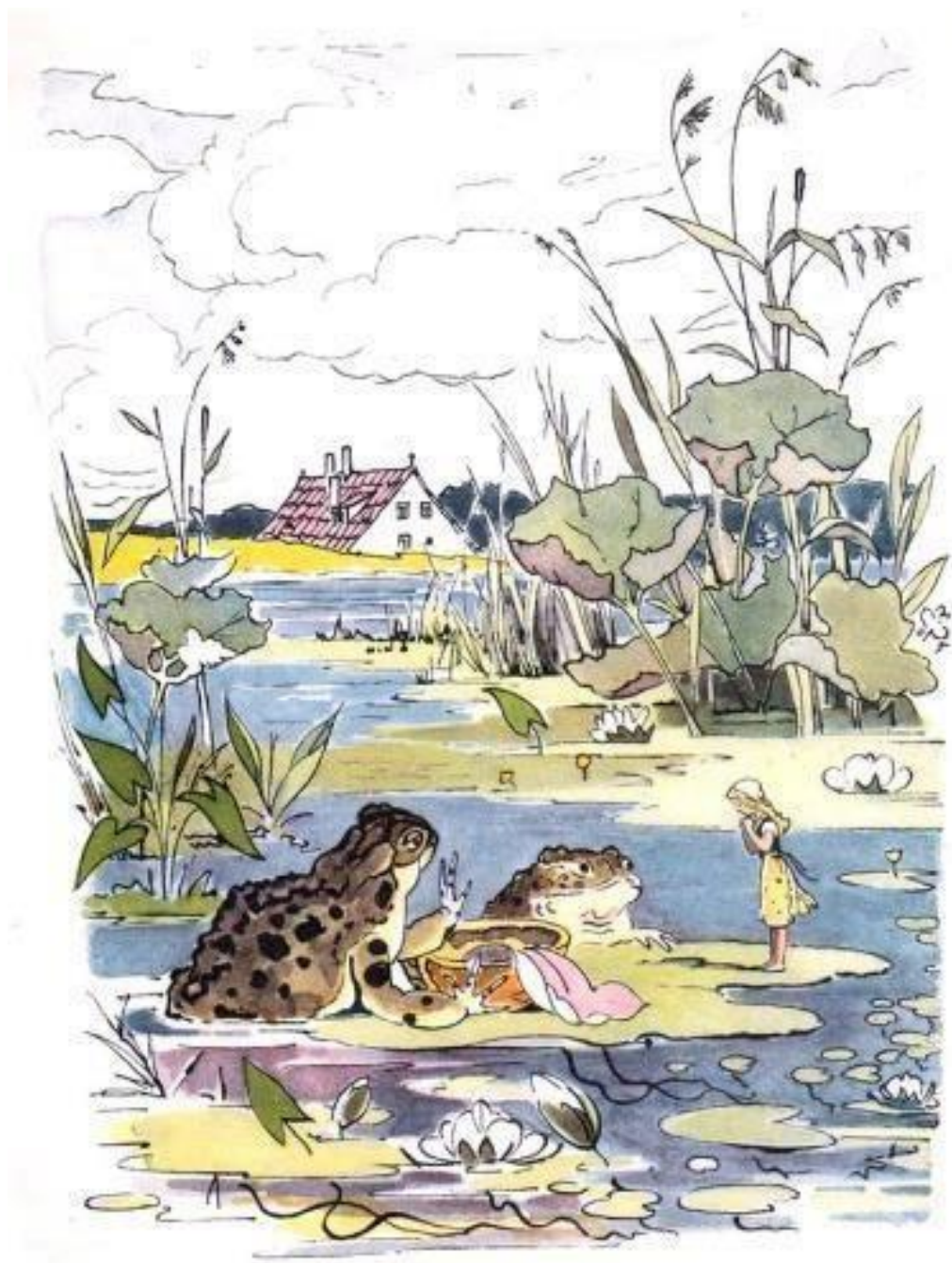
«Дикие лебеди»

Рис. 1.2.6

Г. Х. Андерсен

«Дюймовочка»

Еще один иллюстратор, чьи работы послужили аналогом для дизайна пособия - Штефани Роэ. Художница занималась иллюстрированием книги для малышей про мышонка Мико и Мимико.

Ее работы отличает яркость цветов и при этом мягкость их границ. Иллюстрации пластичны. Особенностью художницы является некоторое

искажение реально существующих предметов и пропорций. Иллюстрации стилизованы,

Персонажи на иллюстрациях антропоморфны, приближены поведением к человеку. Однако, персонажи на демонстрируемое дружелюбие и жизнерадостность не запоминаются. Они инертны, несмотря на движение в иллюстрациях.

(Рис. 1.2.7, Рис. 1.2.8, Рис. 1.2.9)

Рис. 1.2.7

Венингер Б.

«Доброе утро, мама!»

Рис. 1.2.8

Венингер Б.

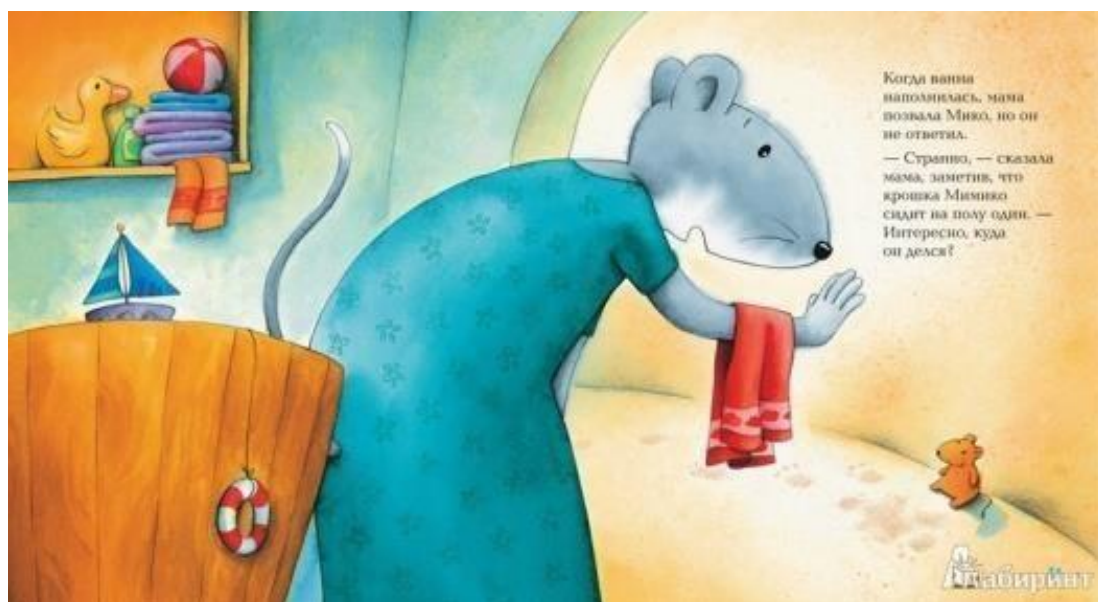
«Только не мыться!»

Рис. 1.2.9

Венингер Б.

«Двойной день рождения!»

иллюстрации пособия послужили пейзажные фото с низкой линией горизонта и фото планеты из космоса.

Пейзажные фотографии помогут создать закольцованную композицию, которая позволит продвигать по главам и разделам пособия. Эта неразрывность позволяет воспринимать предоставляемый материал более целостно, более плавно происходит процесс восприятия. Также служит «опорой» для самого персонажа при подаче информации через визуальный образ. Через образ планеты идет привязка к окружающему миру, активизируя познавательную деятельность ребенка, характерную для данной возрастной категории.

(Рис. 1.2.10., Рис. 1.2.11.)

Рис. 1.2.10.

Косвенный аналог.

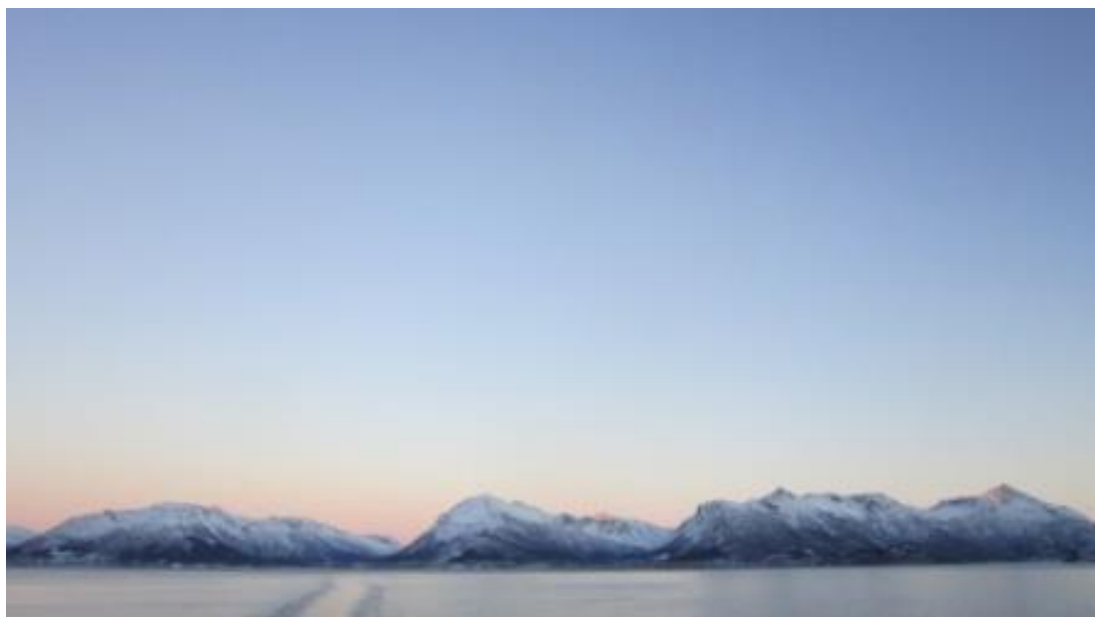
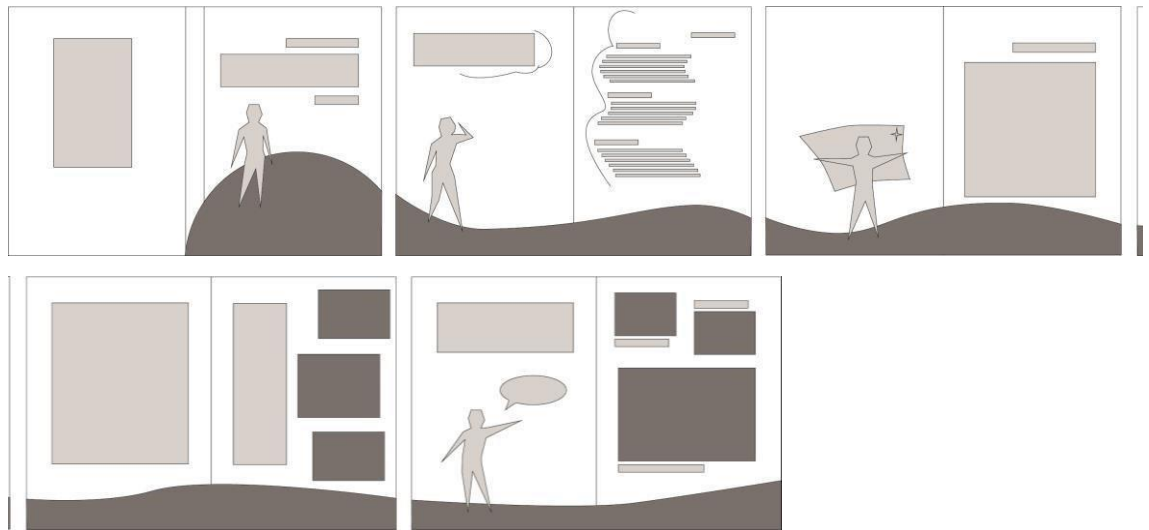

Рис. 1.2.11.

Эскиз закольцованной композиции.

1.3. Портрет потребителя

Анализируя портрет потребителя для детского учебного пособия, нужно рассматривать не только тех, кто непосредственно будет использовать это пособие, т.е. учеников, но и их родителей и педагогов. Они те, кто в первую очередь интересуется книгой. Как и для родителей, так и для педагогов, основным мотивом в выборе книги будет служить образовательные критерии. Для родителей важно развитие ребенка, значит, книга должна была интересна ребенку, должна вызывать у них познавательный интерес. Для педагогов важна передача информации, ее понимание ребенком.

И педагоги, и родители предъявляют высокие требования к книге: как к текстовой информации, так и к внешнему виду издания. Книга предоставляет информацию, для кого она предназначена, для какого возраста, должна иметь достойное внешнее оформление, на обложке должна отображаться основанная суть книги. Соответствующей должен быть и уровень полиграфии: четкой, читаемый шрифт, яркие иллюстрации, привлекающие внимания.

Дети - особая категория потребителей. Их психология отличается от взрослой, восприятие работает иначе. То, что для взрослого естественно и не вызывает вопросов, для ребенка непонятно и неизведанно, и наоборот. И восприятие книги не является исключением.

Для детей требуется особая форма подачи информации.

Младший школьный возраст имеет особенности, которые необходимо учитывать в создании иллюстраций.

Младший школьный возраст характеризуется сменой социальной роли, теперь он воспринимается в первую очередь как школьник. При поступлении в образовательное учреждение появляется новый спектр интересов, меняется окружение ребенка. Формируются межличностные отношения, происходит оценивание и окружающих, и самого себя. Меняется и основная деятельность: ранее главенствующей побудительной силой была игра, теперь на её место

встает учеба. И пусть игровые методы по-прежнему значимы, они постепенно переходят на второй план. Для учащихся начальных характерна активная познавательная деятельность, и книга должна удовлетворять эту потребность. При создании иллюстраций в детской книге, следует учитывать несколько моментов, связанных психологией младшего школьного возраста:

1) необходима концентрация образа при простоте средств

художественного выражения. Обилие сложных, непонятных или незнакомых ребенку элементов снизит интерес;

2) художественный образ детской иллюстрации должен быть цельным. Дробление предмета на составляющие и их обобщение не представляет сложности для взрослых, но ребенку зачастую сложно оценить и понять фрагментарный элемент. Лишь к концу возрастного периода у детей формируется способность к составлению логических связей и обобщению.

3) изображение персонажа прорисовано тщательно, но без лишней перегрузки деталями. У ребенка не возникнет интереса к иллюстрации, на которой он не может рассмотреть лицо персонажа;

4) желательно не допускать нагромождений в сюжете иллюстрации.

Исходя из особенностей восприятия, для детей необходим динамичный характер подачи информации, несложные композиции. Для детей от 7 лет понимание содержания происходит через позу изображённого человека и различные композиционные приёмы передачи движения. Динамический рисунок без загромождающих деталей, без грубого отклонения от реальности доступен восприятию детей младшего школьного возраста. Учащиеся младшего школьного возраста способны различать масштабы предметов, их цвет положение в пространстве.

Как пишет от К.В. Макарова: «Ребенок видит, прежде всего, предмет, а взрослый — пространство Ребенок не понимает условности, ищет конкретности, любит яркие цвета, для него кроме зрения очень важно осязание. ... С особенностями детского конкретно-предметного восприятия связано предпочтение цветных иллюстраций и обложек. Вместе с тем шарж и юмор в изображении персонажей обычно очень нравятся детям.» [19]

Цвет важен в процессе восприятия ребёнком иллюстрации. Это связано с особой эмоциональностью детей, их повышенной отзывчивостью на цвет.

Исходя из особенностей восприятия цвета, а так же особенностей цветовой передачи в детской иллюстрации, предъявляются след требования:

1) использовать ярких и чистых тонов, с чем согласно большинство детских художников. А. Каневский сравнивал впечатления, ребенка от грамотно оформленной книги с праздником: «Цвет в детской книжке должен быть по возможности простым и ярким, а не пестрым. Нельзя портить вкус детворы. Яркость вызывает ощущение праздничности. Ведь хорошая книжка для ребенка — это все равно, что театр или карнавал. Поэтому нельзя превращать нарядный праздник в грубый балаган, нужно оставить его радостным и красивым зрелищем» [10. С. 75];

2) натуральная расцветка предмета, не искаженная игрой света и тени, рефлексами. Подобные нюансы пока недоступны для полноценного понимания ребенком;

3) главенство теплых оттенков создаст более благоприятные условия для детского восприятия.

Так же Макарова пишет «В иллюстрациях для младших школьников допустимо введение цветовых оттенков одного и того же предмета, использование пространственных планов (при этом дальний план обязательно

должен читаться материально). При этом совершенно недопустимы разрушение формы, приемы абстрактного искусства, излишняя «фактурность» рисунка.».

[19. С. 143]

Взрослый воспринимает иллюстрацию как нечто само собой разумеющееся, иллюстрация не всегда удостоивается полного внимания взрослого, зачастую взрослый человек лишь поверхностно интересуется изображением, делая акцент на тексте.

Для ребенка же иллюстрация первостепенна. Она привлекает внимание яркими красками, своей сопричастностью с тестом. Ребенок же участвует в творчестве наравне с иллюстратором, он не только рассматривает иллюстрации, он их дополняет в своем воображении, не редко визуальный образ продолжается за счет детского воображения.

Так же отличительной чертой детской иллюстрации является стилизация. Именно это позволяет делать детские иллюстрации более подвижными и пластичными, а животных и предметы – очеловеченными. Это придает персонажам характер и индивидуальность, что в свою очередь ведет к эмоциональному отклику ребенка на изображение.

Эмоциональная составляющая восприятия ведет к постановке обучающей задачи. Поведение и поступки персонажей, имеющих определенные личностные характеристики, оцениваются ребенком как «добро» или «зло», начинается формирование морально-этических прицелов.

ГЛАВА II. ФОРМУЛИРОВКА ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ

2.1. Проектные проблемы и задачи

Пособие предназначено на детей младшего школьного возраста. Пособие ориентировано на детские школы искусства. Ведущая деятельность детских школ искусств – образовательная деятельность, отвечающая потребностям

заказчиков образовательных услуг, создающая условия для творческой самореализации и профессионального ориентирования на ранних этапах обучения; личностное развитие обучающихся, развитие их творческого потенциала.

При разработке иллюстраций для пособия, необходимо изучить влияние книги на школьников. Книга оказывает воздействие по нескольким направлениям:

- дидактическое – обучение, получение новых знаний;
- эстетическое – формирование эстетического вкуса.

Целевой аудиторией, для которой разрабатывается проект, в данном случае пособие, являются дети. Учитывая свойства психики ребенка, особенности их восприятия, при создании иллюстрации необходимо использовать яркие, чистые цвета, несложные композиции, динамику движения.

Были выявлены следующие проектные проблемы:

1. Проектирование иллюстраций детского пособия, отвечающего потребностям потребителя, т.е. учащихся детских школ искусств, их родителей, учителей детских школ искусств.
2. Соотношение содержанию пособия к иллюстрациям, максимальное выражение информации через визуальные образы.
3. Учет особенностей потребителей в процессе создания иллюстраций.

Цель данного дизайн-проекта – разработка иллюстраций к учебному пособию для детских школ искусств.

Исходя из цели дизайн-проекта были выявлены следующие проектные задачи:

1. Изучить и проанализировать информацию об иллюстрации детской книги.
2. Изучить специфику учебников для младшего школьного возраста.
3. Подобрать прямые и косвенные аналоги для дизайн-проекта.
4. Разработать персонажа для пособия.
5. Создать обложку.
6. Создать иллюстрации.

Основная цель детского учебного пособия – доступное изложение информации, развитие образного мышления, расширение кругозора, развитие их эстетического вкуса.

При создании иллюстраций следует учитывать специфику книги. В первую очередь это обучающее средство, и реализация цели пособия первостепенна. Следует учитывать и потребности потребителей, представленными учащимися, их родителями и педагогами. Создание иллюстраций основывается на спецификах возрастной категории, т.е. особенностях психофизического восприятия.

Главное требование к иллюстрации это соответствие ее с тестовым содержанием.

Для решения проектных задач была собрана литература охватывающая тему иллюстрирования детской литературы, изучена специфика целевой аудитории потребителей, подобраны аналоги, которыми выступили различные работы художников-иллюстраторов, так же примеры косвенных аналогов –

фотографии пейзажей. Был разработан персонаж, через которого проходить реализация цели пособия.

Была подобрана стилистика для иллюстраций, совмещающая в себе черты мультипликации и частичного использования акварельных техник. Стилистика иллюстраций пособия соотнесена к особенностям возрастной группы потребителей. В ней представлены яркие, чистые цвета, не сложные композиционные решения, эстетичное оформление страниц. Это так же очередь ориентировано привлечение потенциальных потребителей. Яркая обложка, персонаж вызывают интерес у целевой аудитории.

Персонаж должен иметь индивидуальные личностные характеристики, не иметь искажений в анатомическом строении.

В подборе цветовой схемы для иллюстраций важно основываться на особенностях восприятия цвета у ребенка. Ребенку доступно понимание чистых цветов, но множественные цветовые нюансы или обилие оттенков одного цвета будут сбивать его с толку.

Задачами иллюстрациями являются донесение информации до читателя, раскрытие содержание текста, его дополнение и пояснение

2.1. Видовой образ и проектная концепция

Для решения проектных задач было выбрано пособие «Слушание музыки и музыкальная грамота». Основной потребитель – учащиеся детских школ искусства. Конструкция пособия представляет собой книгу форматом 60×84/8, размер приближенный к бумажному формату А4. При печати учебных книг, пособий рекомендуется использовать офсетную бумагу высокого качества плотностью 120 г/кв.м. Бумага меньшей плотности не предназначена для качественной печати иллюстраций, а более плотная – повысит конечную стойкость продукта. Формат, приближенный к А4, оптимален для возрастной

группы первостепенных потребителей – учащихся. Размер позволяет более свободно располагать информацию и иллюстрации, не зажимая ее. Из этого следует то, что иллюстрация получается более масштабной, динамичной, привлекающей внимание учащихся младших классов.

Пособие включает в себя теоретическую часть, практические задания (тесты, ребусы, загадки для работы в классе).

Для решения проектных задач был разработан персонаж, который был помогал учащимся взаимодействовать с книгой. Через его пояснения реализуется цель пособия – получение новых знаний, расширение кругозора

Видовой образ и концепция проект направлена на решение проектных задач.

Проектная концепция должна найти отражение в иллюстрациях пособия.

При создании иллюстраций частично использовался прием подражание акварельным иллюстрациям. Данный прием позволяет сохранить чистоту цвета и контрастность, важную для книг предназначенных младшему школьному возрасту.

На основе проведенного анализа были выбраны приемы для процесса создания иллюстраций. В основу формообразования легло использование плавных округлых линий, с более четкой границей. Использование острых, резких линий допустимо только при создании контуров персонажа. Этим приемам подчинены иллюстрации в пособие. Мягкие переходы ярких, но не вызывающих и не кричащих цветов, без явного смешивания цветов, отсутствие четких и резких теней создают основу для более полного восприятия информации, дополняя ее, при этом не конфликтуя с ней.

ГЛАВА III. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

3.1.Описание формального решения

Для решения проекторной задач для иллюстрирования было выбрано пособие для детской школы искусства по дисциплине «Слушание музыки и музыкальная грамота». Это название получило пособие.

В процессе реализации дизайн-проекта необходимо было создать иллюстрации к учебному пособию для младшего школьного возраста.

Для создания иллюстрации требовалось провести анализ текстовой части пособия. Пособие состоит из теоретической части, практических задания (ребусы, загадки для работы в классе). Для достижения цели учебного пособия был разработан персонаж. Через него проходить взаимодействие учащихся с книгой. Через него происходило знакомство учащихся с материалом, он иллюстрирует наглядно текстовую часть пособия, рассказывает, дополняет уже полученный материал

Перед началом работы над иллюстрацией необходимо было выработать стилистику визуальной части. Выбор средств выразительности основывался на психофизических особенностях младшего школьного возраста. Из этого было выявлено несколько аспектов, необходимых для учета при создании иллюстрации.

Во-первых, персонаж должен привлекать внимание, вызывать интерес к той информации, которую он иллюстрирует. Внимание учащихся младшего школьного возраста удержать сложнее, чем у учащихся старшего возраста, поэтому иллюстрация должна быть динамичной, контрастной. Статика не выведет заинтересованности в иллюстрации, оттолкнет, а обилие цветовых нюансов будет отвлекать.

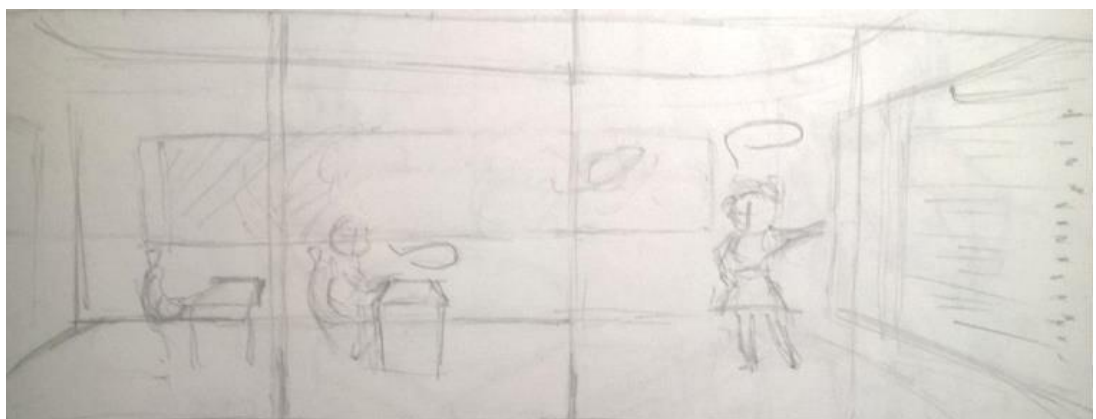
Во-вторых, персонаж должен ассоциировать у учащегося с собой. При этом между персонажем и читателем формируется связь, которая так же способствует более полному восприятию и пониманию информации.

В-третьих, персонаж должен соответствовать возрастной группе учащихся по пропорциям тела и поведению. На иллюстрациях он должен демонстрировать дружелюбие, любознательность, жизнерадостность, задумчивость.

Первоначально были варианты персонажа-путешественника и персонажа-ученика в совокупности с персонажем-наставником. Однако оба варианта были отброшены из-за не соответствия стилистики. (Рис. 3.1.1)

Рис. 3.1.1.

Эскизный поиск. Нереализованные персонажи.

Важно было придать персонажу индивидуальную личность, вызывающую заинтересованность в нем.

Финальный персонаж, в итоге получивший имя Нотт, максимально приближен к потребителю. Пропорции тела примерно соответствуют пропорциям тела ребенка – 10-12 лет, следовательно были применены пропорции один к шести, т.е. рост персонажа вмещает в себя шесть голов. Черты лица стилизованы под мультипликационный образ, находящийся на границе между утрированным и реалистичным. Детализация Повседневная одежда призванная расположить к себе, отсутствие в образе строгости, академичности. Важны в работе с персонажем и позы. Неприемлемы статичные, «поучающие» позы, персонажем придерживается расслабленных, свободных поз. Разработанный персонаж представляет собой повествователя.

После завершения поисковых эскизов был выбран финальный вариант.

(Рис. 3.1.2., Рис. 3.1.3.)

Рис. 3.1.2.

Поисковые эскизы персонажа.

Рис. 3.1.3.

Итоговый эскиз для персонажа.

В пособии используются полосные иллюстрации, полуполосные и оборонные.

Композиционные решения были приняты на основе содержания текстовой части, а так же правил композиции. Композиции иллюстраций просты, но в них присутствуют элементы динамики. В ней отсутствует

перспективное искажение, сложное для понимания учащихся младшего школьного возраста. (Рис. 3.1.4.)

Рис. 3.1.4.

Эскизы композиционных решений

При оформлении пособия были рассмотрены два шрифта: Evolventa 16 кегля и Giger 16 кегля. Итоговым вариантом стал Giger. Шрифт удобен для

чтения, что важно в пособии, и в то же время подчинении стилистике и пластике. У шрифта отсутствуют засечки, усложняющие чтение, а закругление и сужение на кончиках придает легкость. Шрифт используемый в пособии один, названия глав и разделов выделены верхним регистром. (Рис. 3.1.5.)

Рис. 3.1.5.

Giger

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М
Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м
н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ
ы ь э ю я

Evolventa

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М
Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м
н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ
ы ь э ю я

В процессе создания иллюстраций частично использовались приемы, имитирующие акварельные работы. Акварельные текстуры, неполная заливка форм, частичное размытие цветов. Используется мягкая текстурная кисть для создания живописного эффекта.

Процесс создания иллюстрации был разделен на несколько этапов:

Эскизирование. Создание первоначального варианта иллюстрации, выбор композиции. набросок делается в программе Adobe Photoshop. Дальнейшая

творческая работа так же будет вести в данной программе. Эскиз схематичен, делается без использования цвета, стандартной кистью. Прорисовывается поза персонажа, его положение в пространстве. На развороте листа производится приемная компоновка текстовых блоков и иллюстраций. Иллюстрация делается на основе текстовой информации.

При создании эскизы учитывается проведенный анализ аналогов.

На втором этапе прорабатываются контуры иллюстрации. Четкими контрастными линиями обозначается персонаж, прорабатываются детали.

Так же производится заливка основными цветами с помощью инструментов: стандартная кисть и градиент. Цвета для персонажа используются яркие, фоновая заливка менее контрастна по сравнению с цветовой гаммой персонажа.

Для фона используется светло-голубой и светло-желтый, не конфликтующий с текстовыми блоками.

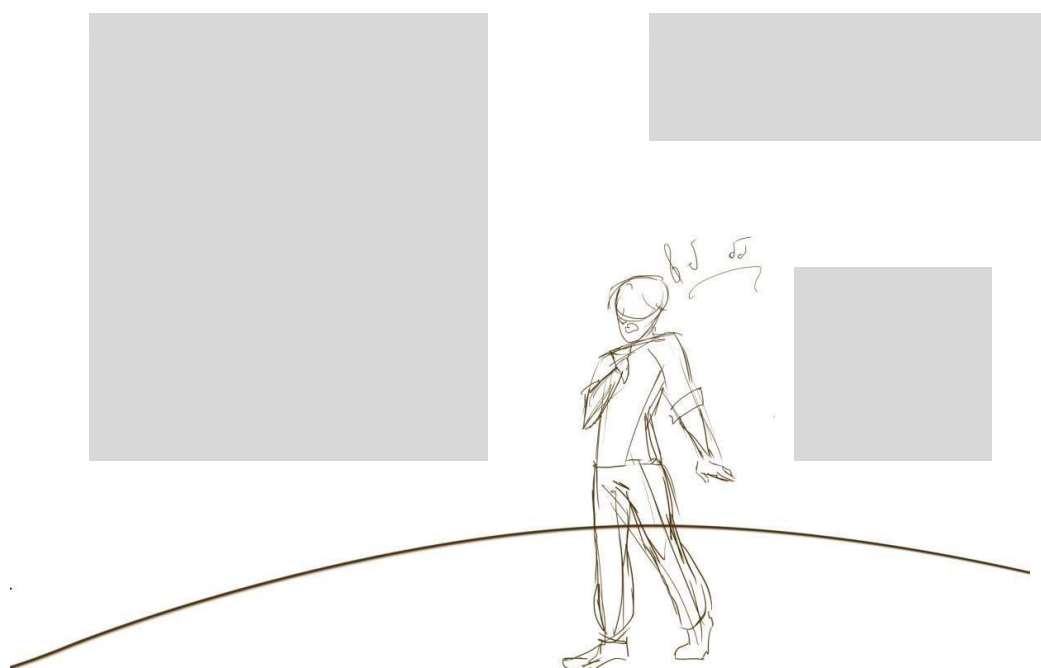
Детализация. На данном этапе идет проработка цветов. Используется следующие инструменты: стандартная и текстурная кисти, ластик. Текстурная кисть позволяет сделать мягкие и жесткие края перехода цветов. Теневые пятна прорисовываются мягкой кистью, используется эффект наложения слоев «Умножение». Использованные контуры и наброски удаляются.

Накладывается текстура акварельной бумаги.

На последнем этапе работы идет компоновка текста. Для этого используется графический редактор Adobe Illustrator; в нем верстается текстовые блоки, выставляются направляющие линии и прописывается нумерация страниц. Производится цветовая корректировка, с помощью выставления прозрачности, эффектов наложения слоев. Корректируются тон и насыщенность. (Рис. 3.1.6.)

Рис. 3.1.6.

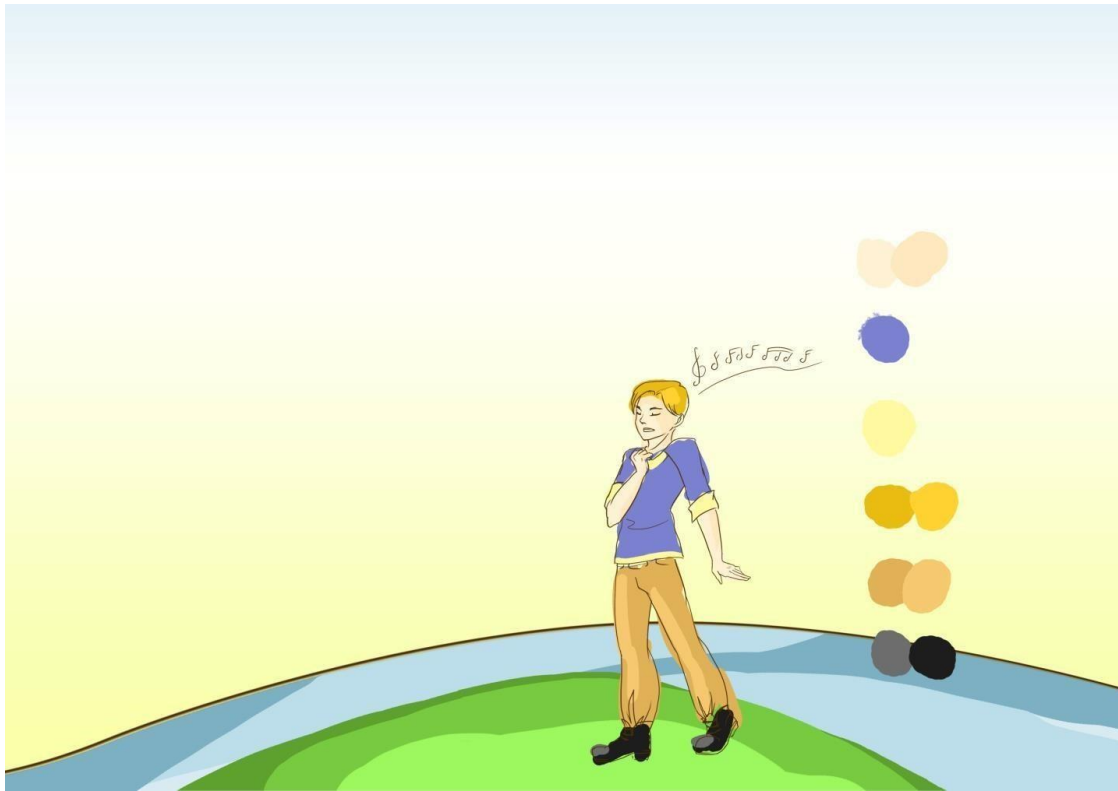
Эскизирование. набросок к главе

Проработка контуров персонажа.

Заливка базовыми цветами

Детализации

Итоговый вариант иллюстрации.

Знакомство с жанром песни. Песни разного характера и темпа.

Песня или песнь – наиболее простая, но распространённая форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с мелодией. Иногда сопровождается оркестровкой (также мимикой). Песня в широком значении включает в себя всё, что поётся, при условии одновременного сочетания слова и напева; в узком значении – малый стихотворный лирический жанр, существующий у всех народов и характеризующийся простотой музыкально-словесного построения. Песни отличаются по жанрам, складу, формам исполнения и другим признакам. Песня может исполняться как одним певцом, так и хором. Песни поют как с инструментальным сопровождением, так и без него (а cappella).

Песня – наиболее распространённый род вокальной музыки. Различают народную и авторскую (профессиональную) песню. Эти два вида песни постоянно взаимодействуют: элементы народной песни используются композиторами в своём творчестве, а наиболее популярные авторские песни фольклоризируются. Песни различаются также по жанрам, складу, формам исполнения, сферам бытования и т. д. (песня революционная и бытовая, лирическая и гимническая, одностопная и многостопная, сольная и хоровая, с сопровождением и без него, песни для профессиональных певцов и для массового исполнения и т. п.). В некоторых странах термин «песня» (нем. Lied, франц. chanson, англ. song) применяется и к романсу.

В русской песенной поэзии наиболее распространены четырёхстопный хорей и трёхстопные размеры. Построенные таким образом стихотворения чаще всего становились популярными песнями, народными или авторскими.

Песни свойствен особый тип связи музыки и слова. Мелодия песни является обобщённым, итоговым выражением образного содержания текста в целом; в отличие от романа, она не связана с отдельными поэтическими образами или речевыми интонациями текста. В то же время мелодия и текст подобны по структуре: они состоят из равных (в музыке – и одинаковых) построений: строф или куплетов (часто с рефреном – припевом). Внутреннее расчленение музыкальной строфы (куплета) также соответствует расчленению строфы поэтической.

А вы знаете ли вы что?..

Самая длинная в мире песня длится целую тысячу лет. Она была запущена на компьютере в 1999 году, а когда она всё-таки закончится, то сразу же начнётся снова.

3.2.Обоснование цветографического решения

Цвет и форма образуют единое целое в композиции, и цвет мгновенно дает определенный посыл на потребителя. Цвет является средством невербальной передачи информации.

В иллюстрации цвет является одним из важнейших элементов. Благодаря ему формируется начальное представление о книге и её содержимом. Основными цветами для создания иллюстраций были выбраны цвета максимально раскрывающие свои характеристики в данном случае. Для оформления были выбраны цвета, скомбинированные по принципу аналогии, т.е. сочетания трех аналогичных цветов.

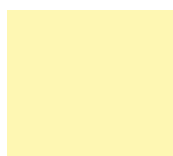
Исходя из задач пособия – развитие и обучение – были выбранные цвета: голубой как основной цвет, как желтый и зеленый дополнительные.

Голубой цвет – воздушный, легкий, спокойный – символизирует разум, знания. Способствует образовательному процессу, настраивает на нужный лад. Цвет помогает сконцентрироваться на учебе, подталкивает к размышлениям, развивает воображение. Благодаря этому часто используют в классных и учебных комнатах, кабинетах.

C: 23 M: 3 Y: 5 K: 0

Жёлтый – теплый, легкий, радостный – символизирует радость, движение. Способствует умственной деятельности, активизирует мыслительные процессы. Он способствует лучшей самоорганизации и концентрации мысли. Для детей: повышает познавательный интерес. Из-за ассоциаций с чем-то оптимистичным вызывает интерес к познанию. Цвет привлекает внимание, акцентирует внимание на объекте. Придает тонус.

C: 1 M: 0 Y: 37 K: 0

Зеленый – спокойный, умиротворяющий – символизирует гармонию. Цвет помогает привести мысли в порядок, успокаивает. Помогает избавиться от тревожности, позволяет сохранить бодрость. Благоприятен для долгосрочных проектов, в том числе и для учебы.

C: 56 M: 0 Y: 98 K: 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью выпускной квалификационной работы было создание дизайна пособия для детской музыкальной школы для младшего школьного возраста.

В процессе работы над пособием по дисциплине «Слушание музыки и музыкальная грамота» использовались следующие методы: теоретические для изучения литературы по тематике иллюстрирования и эмпирические для анализа аналогов, эскизирования, разработки проектного решения, разработки иллюстрации. Были проанализированы работы психологов и педагогов, связанные с работой с младшим школьным возрастом. Так же проанализированы научные статьи, электронные ресурсы, посвященные детской иллюстрации. Были изучены примеры работ иллюстраторов работающих с детскими книгами.

Был проанализирован портрет потребителя, выявлены его психофизические особенности, как общие, так и во взаимодействии с книгой. Основной деятельностью в данной возрастной группе является учеба, что оказывает влияние на социальные и эмоциональные аспекты жизни ребенка. Иллюстрация как неотъемлемая часть обучения помогает учащимся в понимании текста, закреплении новых знаний. Иллюстрация помогает ребенку познать окружающий его мир, помогает формировать нравственные принципы и эстетический вкус.

Были раскрыты понятия и виды иллюстраций.

Был проведен анализ прямых и косвенных аналогов. В качестве прямых были выбраны иллюстрации таких иллюстраторов как Г. А. В. Траугот, работы

Валерия Сергеевича Алфеевского, работы Штефани Роз. В качестве косвенных – пейзажные фото.

Были изучены требования и нормативы для детских пособий и детской иллюстрации.

Итогом анализа проектной ситуации стала постановка цели дизайнпроекта и постановка проектных задач и проблем. Цель проекта – создание иллюстраций с помощью средств компьютерной графики с учетом потребностей и особенностей целевой аудитории.

Проектными задачами являются:

- Изучение и анализ информации об иллюстрации детской книги.
- Изучение специфики учебников для младшего школьного возраста.
- Подбор прямых и косвенные аналоги для дизайн-проекта.
- Разработка персонажа для пособия.
- Создание обложку.
- Создание иллюстрации.

В итоге были разработаны иллюстрации для пособия «Слушание музыки и музыкальная грамота», предназначенного для учащихся младшего школьного возраста в детских школах искусства. Разработан дизайн персонажа, подобрана цветовая палитра и шрифтовое решение. Все работы были выполнены в графических редакторах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М.: Академический проект. 2001. 704 с.
2. Алуева М.А. Специфика иллюстрирования детской художественной книги в контексте ее интеграции с детской литературой и педагогикой детского чтения // Историческая и социально-образовательная мысль. 2010. № 2. С. 64-66.
3. Алфеевский В. Об иллюстрации детских книг. Остров сокровищ. 2006. № 6.
4. Базыма Б.А. Цвет и психика. Режим доступа:
<http://www.nlplife.ru/knigi/psyho/cvet-i-psihiika>
5. Бейнарис Н.С. Текст. Книга. Книгоиздание № 1 (5) / 2014
6. Бейнарис Н.С. Функции, значимость и особенности создания иллюстрации в концепции детской учебной книги // Текст. Книга. Книгоиздание. 2014. № 1 (5). С. 115-125.
7. Болсуновская А. С. Детская книга в интерпретации иллюстраторов. Режим доступа:
http://nsportal.ru/ap/library/literaturnoetvorchestvo/2014/03/30/issledovatel'skaya_rabota-detskaya-kniga-v-interpretatsii
8. Бумага для печати книг. Виды и особенности. Режим доступа: <https://peroprint.ru/bumaga>
9. Вильберг Г.П., Форсман Ф. Азбука книжного дизайна. СПб. : СПбГПУ, 2003. 110 с.
10. Глоцер В. Художники детской книги о себе и своем искусстве. М.: Книга, 1987. 305 с.
11. Грин А. Как должны выглядеть иллюстрации в детских книжках. Режим доступа:
http://mel.fm/knigi/589647-book_illustration?utm_expid=107387570http://mel.fm/knigi/589647-book_illustration?utm_expid=107387570-23.-S3R6YOHRKqZKQDRPmwM9Q.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F23.http://mel.fm/knigi/589647-book_illustration?utm_expid=107387570-23.-

[S3R6YOHRRKqZKQDRPmwM9Q.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2FS3R6YOHRRKqZKQDRPmwM9Q.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F](https://www.google.ru/%2FS3R6YOHRRKqZKQDRPmwM9Q.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F)

- 12.Доброскок Н. Е. Традиции и современные тенденции в развитии книжной иллюстрации в России // Молодой ученый. 2015. №21. С. 75-80.
- 13.Ельшевская Г. В. Иллюстрация М. : Советский художник, 1988. 417 с.
- 14.Зеленкова И.В Подготовка бакалавров педагогического образования к работе с иллюстрацией в детской книге // Герценовские чтения. Художественное образование ребёнка. 2016. Т. 2. С.188-192.
- 15.Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос. 2002. 384 с.
- 16.Илина О.В. Бондарева К.Ю. Цветоведение и колористика: учеб. Пособие. / ГОУ ВПО СПбГТУРП. СПб, 2008, 120 с.
- 17.Илюхин Ю.А. Колористика. Режим доступа: <http://iluhin.com/notes/color/>
- 18.Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 480с.
- 19.Макарова К.В. Особенности детской книжной иллюстрации и ее отличия от взрослой. // Преподаватель XXI века. 201. №1. С.140-144.
- 20.Миљчин А.Э.. Издательский словарь-справочник. М.: ОЛМА-Пресс. 2003. 560 с.
- 21.Палагина Н. Н. Психология развития и возрастная психология. М.: Московский психологосоциальный институт, 2005. 288 с.
- 22.Позднякова О.В. Графический язык современной детской книги // Книга в современном мире. 2013. 153-159 С.
- 23.Ратковски Н. Рисуи каждый день. Один год с художником-иллюстратором. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 184 с.: ил.
- 24.Ратковски, Н. Профессия — иллюстратор. Учимся мыслить творчески. М.:

- Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 328 с.
- 25.Ременникова Ю.С., Ярмиева Э.А. Художественно-эстетические особенности детской книжной иллюстрации // Апробация. 2014. № 5. С. 97-98.
- 26.Рябина Н.З. Технология редакционно-издательского процесса. Режим доступа:
http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/tehnologija_redakcionno_izdatelskogo_processa/index.php
- 27.Специфические требования к оформлению учебников и детских книг. Режим доступа: <http://maxbooks.ru/artbook/bookart106.htm>
- 28.Тип и плотность бумаги современных книг. Режим доступа: <http://litcult.ru/blog/18213>
- 29.Тихонова Е.В. Основы психологии художественного образования. Екатеринбург : ФГБОУ ВПО УрГПУ. 2015. 134 с.
- 30.Фивер У. Когда мы были детьми: два века книжной иллюстрации для детей. М. : Советский художник, 1979. 98 с.
- 31.Франк Я. Тайные знания коммерческих иллюстраторов. М. : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2010. 244 с.
- 32.Чихольд Я. Облик книги.М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2013. 228 с.
- 33.Шаповаленко И.В. Возрастная психология. Психология развития и возрастная психология. М.: Гардарики, 2005. 349 с.